Нетрадиционные техники рисования как средство развития творческих способностей у детей во внеурочной деятельности.

Истоки способностей и дарования детей — на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити — ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок", — утверждал В.А.Сухомлинский.

Воображение и фантазия — это важнейшая сторона жизни ребенка. А развивается воображение особенно интенсивно в возрасте от 5 до 15 лет. Вместе с уменьшением способности фантазировать у детей обедняется личность, снижаются возможности творческого мышления, гаснет интерес к искусству, к творческой деятельности. Для того чтобы развивать творческое воображение у детей, необходима особая организация изобразительной деятельности.

Нетрадиционные техники изображения позволяют избежать этого, так как педагог вместо готового образца демонстрирует лишь способ действия с нетрадиционными материалами, инструментами. Это дает толчок развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражению индивидуальности. Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, школьники учатся думать, самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной образ получился наиболее выразительным. Затем они анализируют результат, сравнивают свои работы, учатся высказывать собственное мнение, у них появляется желание в следующий раз сделать свой рисунок более интересным, непохожим на другие.

Нетрадиционные техники изображения требуют соблюдения последовательности производимых действий. Так, дети учатся планировать процесс рисования.

Работа с нетрадиционными техниками изображения стимулирует положительную мотивацию у ребенка, вызывает радостное настроение, снимает страх перед процессом рисования.

Многие виды нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня развития зрительно-моторной координации (например, рисование по стеклу, роспись ткани, рисование мелом по бархатной бумаге и т.д.).

Коррекции мелкой моторики пальцев рук способствует, например, такая нетрадиционная техника изображения, как рисование по клейстеру руками.

Эта и другие техники требуют точности и быстроты движений (нужно выполнить очередное действие, пока краска не высохла), умения правильно определять силу нажима на материал или инструмент (чтобы не порвалась бумага, не сломался мелок), терпения, аккуратности, внимания (иначе результата можно и не достигнуть).

Рисование с использованием нетрадиционных техник не утомляет младших школьников, у них сохраняются высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания.

Нетрадиционные техники позволяют педагогу осуществить индивидуальный подход к детям, учитывать их желания, интерес. Рисование же в несколько рук, как коллективная форма творчества, сближает детей. У них развиваются навыки культуры общения, возникают эмоционально теплые отношения со сверстниками. Дети легко усваивают нравственные нормы, правила поведения.

В настоящее время существует множество видов нетрадиционной техники рисования, позволяющие развивать интеллектуальные способности детей в процессе изобразительной деятельности. Например: кляксография, ниткография, рисование вдвоем на длинной полоске бумаги, точечный рисунок, поролоновые рисунки, мелками, свечой, разрисовка камешков, метод пальцевой живописи, монотипия, рисование на мокрой бумаге, коллаж и многое другое.

Работая в начальной школе, наблюдаю, как меняется содержание и задачи изобразительной деятельности школьников. В настоящее время использую новые и довольно интересные программы и технологии, стараясь не навязывать детям свою точку зрения на окружающий мир, а дать им возможность самовыражения, реализации своего творческого потенциала.

Главное в моей работе, да и в работе любого педагога, чтобы занятия приносили детям только положительные эмоции. Не надо вкладывать в еще неумелую и слабую руку ребенка карандаш или кисточку и мучить его. Первые неудачи вызовут разочарование, и даже раздражение. Нужно заботиться о том, чтобы деятельность ребенка была успешной, - это будет придавать   уверенности в себя и собственные силы.

Я задумалась над тем, как можно раскрепостить детей, вселить в них ту самую уверенность в своем умении, заставить их поверить в то, что они очень просто могут стать маленькими художниками и творить чудеса на бумаге. И мне удалось найти то, что нужно. Это обучения детей рисованию в нетрадиционной технике. Настолько это интересно и увлекательно.

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ НЕТРАДИЦИОННОГО РИСОВАНИЯ

КЛЯКСОГРАФИЯ. Она заключается в том, чтобы научить детей делать кляксы (черные и разноцветные). Затем уже ребенок может смотреть на них и видеть образы, предметы или отдельные детали. "На что похожа твоя или моя клякса?", "Кого или что она тебе напоминает?" - эти вопросы очень полезны, т.к. развивают мышление и воображение. После этого, не принуждая ребенка, а показывая, рекомендую перейти к следующему этапу - обведение или дорисовка клякс. В результате может получиться целый сюжет.

ТОЧЕЧНЫЙ РИСУНОК. Детям нравится все нетрадиционное. Рисование точками относится к необычным, в данном случае, приемам. Для реализации можно взять фломастер, карандаш, поставить его перпендикулярно к белому листу бумаги и начать изображать. Но вот лучше всего получаются точечные рисунки красками. Вот как это делается. Спичка, очищенная от серы, туго заматывается небольшим кусочком ваты и окунается в густую краску. А дальше принцип нанесения точек такой же. Главное, сразу же заинтересовать ребенка.

ПОРОЛОНОВЫЕ РИСУНКИ. Почему-то мы все склонны думать, что если рисуем красками, то обязательно и кисточкой. Далеко не всегда. На помощь может прийти поролон. Советую сделать из него самые разные разнообразные маленькие геометрические фигурки, а затем прикрепить их тонкой проволокой к палочке или карандашу (не заточенному). Орудие труда уже готово. Теперь его можно обмакнуть в краску и методом штампов рисовать красные треугольники, желтые кружки, зеленые квадраты (весь поролон в отличие от ваты хорошо моется). Вначале дети хаотично будут рисовать геометрические фигуры. А затем предложите сделать из них простейшие орнаменты - сначала из одного вида фигур, затем из двух, трех.

ЗАГАДОЧНЫЕ РИСУНКИ. Загадочные рисунки могут получаться следующим образом. Берется картон размером примерно 20х20 см. И складывается пополам. Затем выбирается полушерстяная или шерстяная нитка длиной около 30 см, ее конец на 8 - 10 см обмакивается в густую краску и зажимается внутри картона. Следует затем поводить внутри картона этой ниткой, а потом вынуть ее и раскрыть картон. Получается хаотичное изображение, которое рассматривают, обводят и дорисовывают взрослые с детьми. Чрезвычайно полезно давать названия получившимся изображениям. Это сложная умственно-речевая работа в сочетании с изобразительной, будет способствовать интеллектуальному развитию детей младшего школьного возраста.

РИСОВАНИЕ МЕЛКАМИ. Школьники любят разнообразие. Эти возможности предоставляют нам обыкновенные мелки, сангина, уголь. Гладкий асфальт, фарфор, керамическая плитка, камни - вот то основание, на которое хорошо ложится мелок и уголь. Так, асфальт располагает к емкому изображению сюжетов. Их (если нет дождя) можно развивать на следующий день. А затем по сюжетам составлять рассказы. А на керамических плитках (которые порой в остатках хранятся где-нибудь в кладовой) ,мы рекомендуем изображать мелками или углем узоры, маленькие предметы. Большие камни (типа валунов) просятся украсить их под изображение головы животного или под пенек. Смотря, что или кого по форме камень напоминает.

МЕТОД ВОЛШЕБНОГО РИСУНКА. Реализуется этот метод так. Углом восковой свечи на белой бумаге рисуется изображение (елочка, домик, а может бать целый сюжет). Затем кистью, а лучше ватой или поролоном, краска наносится сверху на все изображение. Вследствие того, что краска не ложится на жирное изображение свечой - рисунок как бы появляется внезапно перед глазами ребят, проявляясь. Можно такой же эффект получить, рисуя вначале канцелярским клеем или кусочком хозяйственного мыла. При этом не последнюю роль играет подбор фона к предмету. К примеру, нарисованного свечой снеговика лучше закрасить голубой краской, а лодочку зеленой. Не нужно беспокоиться, если при рисовании начнут крошиться свечи или мыло. Это зависит от их качества.

РАЗРИСОВКА МАЛЕНЬКИХ КАМЕШКОВ. Разумеется, чаще всего ребенок изображает на плоскости, на бумаге, реже на асфальте, плитки больших камнях. Плоскостное изображение дома, деревьев, машин, животных на бумаге не так влечет, как создание объемных собственных творений. В этой связи в идеале используются морские камешки. Они гладкие, маленькие и имеют различную форму. Сама форма камешка порой подскажет ребенку, какой образ в данном случае создать (а иногда взрослые помогут детям). Один камешек лучше подрисовать под лягушку, другой - под жучка, а из третьего выйдет замечательный грибок. На камешек наносится яркая густая краска - и образ готов. А лучше его закончить так: после того, как камешек высохнет, покрыть его бесцветным лаком. В этом случае блестит, ярко переливается объемный жук или лягушка, сделанная детскими руками. Эта игрушка еще не один раз будет участвовать в самостоятельных детских играх, и приносить немалую пользу ее хозяину.

МЕТОД ПАЛЬЦЕВОЙ ЖИВОПИСИ. Вот еще один из способов изображать окружающий мир: пальцами, ладонью, ступней ноги, а может быть, и подбородком, носом. Не все воспримут такое утверждение серьезно. Где же грань между шалостью и рисованием? А почему мы должны рисовать только кисточкой или фломастером? Ведь рука или отдельные пальцы - это такое подспорье. Причем указательный палец правой руки слушается ребенка лучше, чем карандаш. Ну, а если карандаш сломался, кисточка вытерлась, фломастеры кончились - а рисовать хочется. Есть еще одна причина: иногда тематика просто просит детскую ладошку или пальчик. Например, рисование дерева ребенок лучше исполнит руками, чем другими орудиями. Пальцем он выведет ствол и ветви, затем (если осень) нанесет на внутреннюю сторону руки желтую, зеленую, оранжевые краски и нарисует сверху багряно-красное дерево. Хорошо, если мы научим детей пользоваться пальцами рук рационально: не одним указательным пальцем, а всеми.

МЕТОД НИТКОГРАФИИ. Существует этот метод в основном для девочек. Но это не значит, что он не пригоден для детей другого пола. А заключается он в следующем. Вначале делается из картона экран размером 25х25 см. На картон наклеивается или бархатная бумага, или однотонный фланель. К экрану хорошо бы подготовить симпатичный мешочек с набором шерстяных или полушерстяных ниток различных цветов. В основе этого метода лежит следующая особенность: к фланели или бархатной бумаге притягиваются ниточки, имеющие определенный процент шерсти. Нужно только прикреплять их легкими движениями указательного пальца. Из таких ниток можно готовить интересные сюжеты. Развивается воображение, чувство вкуса. Особенно девочки учатся умело подбирать цвета. К светлой фланели подходят одни цвета ниток, а к темной - совершенно другие. Так начинается постепенный путь к женскому ремеслу, очень нужному для них рукоделию.

МЕТОД МОНОТОПИИ. Два слова об этом, редко используемом методе. И напрасно. Потому что он таит в себе немало заманчивого для школьников. Если кратко сказать, то это изображение на целлофане, которое переносится потом на бумагу. На гладком целлофане рисую краской с помощью кисточки, или спички с ваткой, или пальцем (не надо однообразия). Краска должна быть густой и яркой. И сразу же, пока не высохла краска, переворачивают целлофан изображением вниз на белую плотную бумагу и как бы промокают рисунок, а затем поднимают. Получается два рисунка. Иногда изображение остается на целлофане, иногда на бумаге.

РИСОВАНИЕ НА МОКРОЙ БУМАГЕ. До недавних пор считалось, что рисовать можно только на сухой бумаге, ведь краска достаточно разбавлена водой. Но существует целый ряд предметов, сюжетов, образов, которые лучше рисовать на влажной бумаге. Нужна неясность, расплывчатость, например, если ребенок хочет изобразить следующие темы: "Город в тумане", "Мне приснились сны", "Идет дождь", "Ночной город", "Цветы за занавеской" и т.д. Нужно научить школьника сделать бумагу немного влажной. Если будет бумага излишне мокрой - рисунка может не получиться. Поэтому рекомендуется намочить в чистой воде комочек ваты, отжать ее и провести или по всему листу бумаги, или (если так требуется) только по отдельной части. И бумага готова к произведению неясных образов.

ТКАНЕВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ. В мешочек собираем остатки тканей всевозможных рисунков и различного качества. Пригодится, как говорится, и ситец, и парча. Очень важно на конкретных примерах показать, как рисунок на ткани, а также ее выделка могут помочь изобразить в сюжете что-то очень ярко и в то же самое время легко. Приведем несколько примеров. Так, на одной из тканей изображены цветы. Их вырезают по контуру, наклеивают (только клейстером или другим хорошим клеем), а затем подрисовывают стол или вазу. Получается емкое красочное изображение. Бывают ткани, которые могут хорошо послужить в качестве домика или туловища животного, или красивого зонтика, или шапочки для куклы, или сумочки.

ОБЪЕМНАЯ АППЛИКАЦИЯ. Очевидно, что дети любят заниматься аппликацией: вырезать что-либо и наклеивать, получая от самого процесса массу удовольствия. И нужно создавать им все условия. Наряду с плоскостной аппликацией научить их делать - объемную: объемная лучше воспринимается школьником и более реалистично отражает окружающий мир. С целью получения такого изображения нужно хорошо помять в детских руках аппликативную цветную бумагу, затем слегка распрямить и вырезать требуемую форму. После чего едва наклеить и в случае необходимости дорисовать отдельные детали карандашом или фломастером. Сделайте, к примеру, так любимую детьми черепашку. Помните коричневую бумагу, слегка распрямите, вырежьте овальную форму и наклейте, а затем подрисуйте голову и ноги.

РИСУЕМ С ПОМОЩЬЮ ОТКРЫТОК. В самом деле, почти в каждом доме хранится масса старых открыток. Переберите вместе с детьми старые открытки, научите вырезать нужные образы и наклеивать к месту, в сюжет. Яркое фабричное изображение предметов и явлений придаст даже самому простому незатейливому рисунку вполне художественное оформление. Если вместе с детьми вырезать из открытки и наклеить сказочный домик с бабушкой в окошке, то ребенок, ориентируясь на свое воображение, знание сказок и изобразительные навыки, бесспорно, дорисует что-то к нему.

КОЛЛАЖ. Само понятие объясняет смысл данного метода: в него собираются несколько вышеописанных. В целом нам в идеале кажется важным следующее: хорошо, когда школьник не только знаком с различными приемами изображения, но и не забывает о них, а к месту использует, выполняя заданную цель. Например, один из детей решил нарисовать лето, и для этого он использует точечный рисунок (цветы), а солнышко ребенок нарисует пальцем, фрукты и овощи он вырежет из открыток, тканями изобразит небо и облака и т.д. Предела совершенствованию и творчеству в изобразительной деятельности нет. Английский педагог-исследователь Анна Роговин рекомендует все, что есть под рукой, использовать для упражнений в рисовании: рисовать тряпочкой, бумажной салфеткой (сложенной много раз); рисовать грязной водой, старой чайной заваркой, кофейной гущей, выжимкой из ягод. Полезно так же раскрашивать банки и бутылки, катушки и коробки и т.д.

Тиснение. На готовую форму из картона намазывается пластилин толщиной 1-2 мм, затем форма оборачивается фольгой. Сверху вдавливается рисунок (принцип печати). Работа декорируется бусинками, бисером и т.д.

Печать листьев. Осенью, гуляя в парке, можно собрать листья с разных деревьев, отличающиеся по форме размеру и окраске. Листья покрывают гуашью, затем окрашенной стороной кладут на лист бумаги, прижимают и снимают, получается аккуратный отпечаток растения.

Раздувание краски. Эта техника чем-то похожа на кляксографию. Так же как и при кляксографии на лист бумаги наносят несколько капель жидкой краски, но лист не складывают, а берут трубочку. Можно взять трубочку для коктейля, а можно от обычного детского сока. Нижний конец трубочки направляют в центр кляксы, а затем с усилие дуют в трубочку и раздувают кляксу от центра в разные стороны. Детям очень нравится, когда у кляксы разбегаются в разные стороны «ножки». На пятно можно воздействовать и управлять им, преобразуя в какой либо задуманный объект, отдельные детали которого дорисовываются обычной кистью или с помощью фломастеров. Усилия по раздуванию краски способствуют активной работе легких.

Фотокопия – рисование свечой. Для основного рисунка используется любой водоотталкивающий материал: свеча, кусок сухого мыла, белый восковый мелок. Невидимые контуры не будут окрашиваться при нанесении поверх них акварельной краски, а будут проявляться, как это происходит при проявлении фотопленки.

Техника выполнения витражей – клеевые картинки. Контур будущего рисунка делается клеем ПВА из флакона с дозированным носиком. Предварительно эскиз можно нарисовать простым карандашом. Затем границы контура обязательно должны высохнуть. После этого пространство между контурами раскрашивается яркими красками. Клеевые границы не позволяют краске растекаться и смешиваться.

Граттаж - техника выцарапывания рисунка на картоне, залитом тушью. Картон заливают парафином, сверху наносят тушь и, когда краска высохнет, пером выцарапывают рисунок. Получаются на цветном фоне белые штрихи